

Tajemství Pavly Aubrechtové, Kabinet Vladimíra Gebauera

2.11.2011 - 31.1. 2012

Oba umělci, jak Pavla Aubrechtová, tak Vladimír Gebauer patří ke generaci, která nastupovala v polovině 70. let v tíživé atmosféře, kdy se omezovala svoboda projevu ve všech tvůrčích oblastech. Tvorbu těchto dvou umělců znal spíše pouze úzký okruh jejich přátel. Navazují na experimentální tendence 60. let. Oba rukopisy jsou čitelné, pro každého z nich typické. Výstava v muzeu Montanelli má poskytnout zcela nový a výjimečný pohled do života a práce obou autorů.

Přes 40 let jejich společného života si každý z nich zachoval vlastní rukopis, vlastní přístup k práci, vlastní fantazii, ale i vlastní identitu. U obou se pozastavil záviděníhodně čas - nebo žijí mimo čas?

Vystavená díla se v citlivé instalaci prezentují jak v kontextu s prvotní tvorbou Aubrechtové a Gebauera, tak v setkání s pracemi českého výtvarníka Radka Kratiny, ke kterému oba umělci chovali přátelský, srdečný vztah. K uměleckému prožitku této expozice nepatří bouřlivá maxima, naopak, skromnost, něha a mnoholetá výtvarná profesionalita.

Pavla Aubrechtová se jako studentka profesora Františka Muziky zabývala nejprve jemnými tužkovými ilustracemi a počátkem 70. let grafikou. Příroda byla téměř vždy zdrojem její inspirace. Ve volné tvorbě 70. a 80. Letech experimentovala s různými technickými postupy. Vznikají perokresby, používání voskových emulzí, pronikání a zraňování různých prostorů, otisky barevných hrotů, hřebíčků, koláže, lepení a moření.

Tvoří obrazce, čtvercové, malované akvarely, pastely a monochromní reliéfy, skládané kresby, lyrické abstrakce. Vznikají „krabičky“, asambláže, kompozice, zkumavky s nitěmi. Aubrechtová navazuje na experimentální tendence 60. let.

Její silný vztah k poezii a přírodě je neustálým námětem.

Stará japonská poezie i kaligrafie Pavlu fascinují. Náhoda je často inspirací dalšího výtvarného počínání, náhoda dovede výtvarnici často až ke konceptuálnímu řešení s vlastním rukopisem. Náhodu dovede Pavla zviditelnit, proměnit a v různých variantách mnohokrát zopakovat.

Láska k přírodě je společným jmenovatelem Pavly i Vladimíra Gebauera, který se v jeho uměleckém vyjádření vydává cestou nejprve ve formě kreseb. Příroda je jeho stálou inspirací, která se má udržet po celý jeho život. Když Vladimír přechází od kresby k asambláži, opět jsou to fragmenty z přírody, které používá. Dřevo, kameny, písek, ale i záznamy lidských příběhů v kombinaci s papírem.

Tajuplné obrazy a asambláže svědčí o stálé prezenci dojmů a vzpomínek z imaginárních světů flóry, hlavně lesů. Jindy jsou to krajiny, kde písek, dřevo a jíl, smíchané s olejovými barvami, jsou spíše vjemy pojaté v abstraktních vyjádřeních.

Vladimírův vztah k poezii poukazuje na jemnost jeho osobnosti, výtvarně znázorněnou spíše dynamickým a naturalistickým rukopisem. Kresby z rané tvorby by měly prozradit i jeho velmi citlivý charakter, často instinktivní vnímání působení neprávě a jednoznačný názor na morální lidské hodnoty.

Tak se uzavírá kruh a při pozorném sledování tvorby obou výtvarníků náhle možná porozumíme jejich touze stát se a zůstat spíše pozorovateli našeho moderního, rychlého života.

Otevírací hodiny: Út – So: 12.00 – 18.00, Ne: 12.00 – 16.00

Kontakt:

Jana Kleinová, tel: +420 257 531 220 mobil: +420 724 992 545

e-mail: jana.kleinova@muzeummontanelli.com

Muzeum Montanelli, MuMo, Nerudova 13, 118 01 Praha 1, www.muzeummontanelli.com

Datum: 19. října 2011

The Secret of Pavla Aubrechtová, The Cabinet of Vladimír Gebauer

2.11.2011 - 31.1. 2012

Both artists, Pavla Aubrechtová and Vladimír Gebauer, belong to the generation arriving on the scene in the oppressive atmosphere of the mid-1970s, when freedom of speech was limited in all artistic fields. The creative output of these two artists was only known within the narrow circle of their friends. It continues to explore the experimental trends of the 1960s. Both their styles are clearly perceptible, for each of them characteristic. The exhibition in the Montanelli Museum offers an entirely new and exceptional glimpse at the life and work of both these authors.

For over 40 years of their life together each of them has preserved their own unique style, their own approach to their work, their own sense of fantasy and, above all, their own identity. With both of them time has enviably stood still - or are they living outside time?

The exhibited works are presented in this sensitive installation both in the context with the primary creations of Aubrechtová and Gebauer but also as an encounter with the works of the Czech artist Radek Kratina, with whom both artists maintained a friendly, wholehearted relationship. The artistic experience of this exhibition contains no bombastic breast-beating, but on the contrary, only modesty, tenderness and many years of creative professionalism.

Pavla Aubrechtová as a student of Professor František Muzika initially occupied herself with soft pencil illustrations and since the beginning of the 1970s with graphic art. Nature was almost always the source of her inspiration. In her early creations during the 1970s and 1980s, she experimented with a variety of technical procedures. These were pen-and-ink drawings, the use of wax emulsion, penetrating and touching different areas, imprints of coloured spikes, nails, collages, pasting, staining.

She produces a variety of patterns, squares, colourfully painted aquarelles, pastels and monochrome reliefs, composite drawings, lyrical abstractions. „Little boxes“ are being created, assemblages, compositions, test tubes with cotton threads. Aubrechtová continues in the experimental ways of the 1960s.

Her strong ties with poetry and nature is a constant theme. Pavla is also fascinated by old Japanese poetry and calligraphy. Chance is often the inspiration of a different creative start, coincidence often leads this artist to a conceptual interpretation in her own style. Chance and coincidence can also make Pavla visible and often appearing in various guises.

Love of nature is the common factor for Pavla, as well as Vladimír Gebauer, who initially sets out in his creative expression in the form of drawings. Nature is his constant inspiration and ought to remain with him all his life. When Vladimír changes his style from drawing to assemblage, it is again fragments from nature which he uses. Wood, stones, sand, and also records of human stories in combination with paper.

Mysterious pictures and assemblages bear witness to permanent impressions and recollections from imaginary worlds of flora, mainly of forests. On other occasions these may be landscapes where sand, wood and clay, mixed with coloured oils, are more like perceptions incorporated into abstract expressions.

Vladimír's relationship with poetry points to the delicacy of his personality, creatively illustrated by a dynamic and naturalistic style. Drawings from his early work should reveal his highly sensitive character, his often instinctive perception of applied injustice and his unequivocal opinion on human moral value.

Thus the circle closes and by carefully looking at the work of both artists, we may all of a sudden possibly comprehend their desire to become and to remain observers of our modern, fast-moving life.

Opening hours: Tue – Sat: 12 – 6 pm, Sun: 12 – 4 pm

Contact:

Jana Kleinová, tel: +420 257 531 220 mobile: +420 724 992 545

e-mail: jana.kleinova@muzeummontanelli.com

Muzeum Montanelli, MuMo, Nerudova 13, 118 01 Prague 1, www.muzeummontanelli.com

Date: 19th October 2011

Das Geheimnis von Pavla Aubrechtová, Das Kabinett von Vladimír Gebauer

2.11.2011 - 31.1. 2012

Sowohl Pavla Aubrechtová als auch Vladimír Gebauer gehören zu einer tschechoslowakischen Generation von Künstlern, die ihr Schaffen Mitte der 70er Jahre in einem bedrückenden Umfeld aufnahm, in dem die Meinungsfreiheit auf allen künstlerischen Gebieten eingeschränkt war. Das Schaffen dieser beiden Künstler war fast nur ihrem engeren Freundeskreis bekannt. Sie knüpfen an die Tendenzen zum Experimentellen der 60er Jahre an. Beide Handschriften sind gut erkennbar und jeweils sehr typisch.

Die Ausstellung im Museum Montanelli soll einen völlig neuen und einzigartigen Blick auf das Leben und die Arbeiten der beiden Künstler eröffnen.

Mehr als 40 gemeinsam verbrachte Jahre – und sie behielten beide ihre eigene Handschrift, bewahrten ihre eigene Herangehensweise an die Arbeit, büßten ihre eigenen Vorstellungswelten und die eigene sie ausmachende Identität nicht ein. Die Zeit blieb bei den Beneidenswerten stehen, so scheint es – oder leben sie außerhalb der Zeit?

Die sensible, im Kontext ihres ursprünglichen Schaffens erfolgte Installation der hier ausgestellten Werke von Aubrechtová und Gebauer wird kontrastiert durch eine Präsentation der Arbeiten des tschechischen Künstlers Radek Kratina. Einem Künstler, zu dem die beiden eine freundschaftliche, herzliche Beziehung hegten.

Das künstlerischen Erlebnis dieser Ausstellungen sind keine stürmischen Maxima – es sind im Gegenteil: Bescheidenheit, Zartheit und eine über lange Jahre gewachsene künstlerische Praxis.

Pavla Aubrechtová widmete sich als Schülerin von Professor František Muzika zunächst feinen Tuscheillustrationen, um sich dann Anfang der 70er Jahre mit Grafik zu beschäftigen. Fast immer war die Natur Quelle ihrer Inspiration. Als freie Künstlerin in den 70er und 80er Jahren experimentierte sie mit verschiedenen technischen Verfahren. Dabei entstanden Federzeichnungen; sie integrierte Wachsemulsionen, Abdrücke farbiger Zacken, Nägel, Kollagen, Kleben und Beizen und beschäftigte sich mit dem Durchdringen und der Verletzung verschiedenster Räume.

Pavla Aubrechtová schafft Figuren, quadratische, gemalte Aquarelle, Pastelle und monochrome Reliefs, zusammengesetzte Zeichnungen, lyrische Abstraktionen. Es entstehen „Schachteln“, Assemblagen, Kompositionen, mit Fäden gefüllte Reagenzgläser. Sie knüpft damit an die Tendenzen zum Experimentellen der 60er Jahre an.

Ihre starke Beziehung zur Poesie und Natur manifestiert sich kontinuierlich.

So nimmt es nicht wunder, dass sie alte japanische Poesie und Kaligraphie faszinieren. Oft ist es der Zufall, der die Inspiration für ein weiteres künstlerisches Werk hervorbringt. Der Zufall ist es auch, der die Künstlerin oft bis zu einer konzeptuellen Lösung mit eigener Handschrift führt. Aubrechtová ist in der Lage, den Zufall sichtbar zu machen und in verschiedenen Varianten vielfach zu wiederholen.

Es ist die Liebe zur Natur, die den gemeinsamen Nenner von Pavla Aubrechtová und Vladimír Gebauer bildet. Ihm, der sich künstlerisch zuerst in Zeichnungen ausdrückt, ist die Natur unerschöpfliche Quelle der Inspiration, die ihn sein Leben lang begleitet. Mit dem Übergang Gebauers von Zeichnungen zu Assemblagen finden sich wieder Fragmente der Natur – Holz, Steine, Sand, aber auch Aufzeichnungen menschlicher Geschichten in Kombination mit Papier werden zum Gegenstand des Ausdrucks.

Die geheimnisvollen Bilder und Assemblagen zeugen von einer ständigen Präsenz von Eindrücken und Erinnerungen aus den imaginären Welten der Flora – Wäldern vor allem. An anderer Stelle offerieren Landschaften, in denen Sand, Holz und Lehm, die mit Ölfarben vermischt wurden, Sinneseindrücke, die wiederum in abstrakten Äußerungen festgehalten sind.

Gebauers Liebe zur Poesie offenbart die Feinfühligkeit seiner Persönlichkeit, die in seinen Arbeiten durch die dynamische und naturalistische Handschrift deutlich wird. Die oft instinktive Wahrnehmung von Unrecht und eine eindeutige Positionierung zu moralischen menschlichen Werten in den Zeichnungen aus seinem Frühwerk lassen seinen sehr empfindsamen Charakter aufscheinen.

Der Kreis schließt sich und es reift im aufmerksamen Beobachter des Schaffens der beiden Künstler vielleicht die Erkenntnis, warum sich die beiden eher danach sehnten, Beobachter unseres modernen und schnellen Lebens zu werden, und das auch bleiben wollen.

Öffnungszeiten: Di – Sa: 12 – 18 Uhr, So: 12 – 16 Uhr

Kontakt:

Jana Kleinová, Tel.: +420 257 531 220 Mobil: +420 724 992 545 E-Mail: jana.kleinova@muzeummontanelli.com
Museum Montanelli, MuMo, Nerudova 13, 118 01 Prag 1, www.muzeummontanelli.com

Datum: 19. Oktober 2011